HERE'S TO YOU

Térez Montcalm

Songs for Shirley Horn

Songs
for
Shirley
Horn

01	**HERE'S TO LIFE** Artie Butler - Phyllis Molinary) © Dominant Jeans Music - BMI	6:31
02	**NICE'N'EASY** (Alan Bergman - Marilyn Bergman / Lewis Spencer) © Spirit Two Music Inc. - ASCAP	4:43
03	**IF YOU LOVE ME** (Hymne à l'Amour) - (Edith Piaf - Geoffroy Parsons / Marguerite Monnot) *English words by Geoffroy Parsons – French words by Edith Piaf / Music by Marguerite Monnot* © World Wide Music Company Limited / Raoul Breton - SACEM	6:34
04	**RULES OF THE ROAD** (Carolyn Leigh - Cy Coleman) © Notabia Music Company, Inc. / EMI Carwin Music Inc.	4:24
05	**A SONG FOR YOU** (Leon Russell) © Irving Music, Inc. BMI	5:01
06	**THE GREAT CITY** (Curtis Lewis) © Jodax Music - BMI	3:54
07	**A TIME FOR LOVE** (Paul Francis Webster / Johnny Mandel) © Alfred Publishing Co., Inc	8:12
08	**JUST IN TIME** From "Bells Are Ringing" (Betty Comden - Adolph Green / Jule Styne) © Alfred Publishing Co., Inc	3:40
09	**ONE AT A TIME** (Alan Bergmann - Marilyn Bergman / Michel Legrand) © EMI U Catalog Inc	5:43
10	**HOW AM I TO KNOW** (Jack Kirg / Dorothy Parker) © EMI Publishing Inc. - ASCAP	4:14
11	**ISN'T IT A PITY** (Ira Gershwin - George Gershwin) © Alfred Publishing Co., Inc	5:47
12	**YOU WON'T FORGET ME** (Goell Kermit / Fred Spielman) EMI Feist Catalog Inc. C/O EMI Music Publishing Inc	5:07
TITRE BONUS		
13	**YOU GO TO MY HEAD** (Haven Gillepsie / J. Fred Coots) © Warner Chappell Music Inc	6:46

Térez Montcalm

Songs for Shirley Horn

HERE'S TO YOU

Ce n'est jamais par hasard qu'une chanteuse enregistre un album en hommage à une autre chanteuse. Mais ce n'est jamais, non plus, sans un certain nombre d'hésitations. Si Térez Montcalm s'est lancée dans *Here's To You - Songs For Shirley Horn*, c'est évidemment parce qu'il s'agit, dit-elle, de sa "chanteuse préférée depuis toujours". Et, tout aussi évidemment, "ce n'est pas simple de lui rendre hommage, tant elle est seule à pouvoir faire ce qu'elle fait."

Et il est vrai qu'au panthéon des chanteuses de jazz, Shirley Horn tient une place singulière. Elle n'a jamais prétendu aux premiers prix de voltige, pas plus qu'aux photos chocs du malheur transformé en chansons. Mais y a-t-il une chanteuse qui ait eu une telle influence et une telle popularité avec une tessiture de seulement deux octaves ? Pianiste virtuose, accompagnatrice hors pair (et d'elle-même !, ce qui est d'autant plus époustouflant), dotée d'un flair extraordinaire pour choisir son répertoire, Shirley Horn fascinait ses pairs de multiples manières.

C'est son art de la ballade qui passionne le plus Térez Montcalm : "Elle seule était capable de faire une ballade d'une telle lenteur, de lui donner un tempo si *laid back*, de ralentir le swing de cette manière." Un vrai défi pour Térez Montcalm, dont les deux premiers albums (*Voodoo* en 2007 et *Connection* en 2009) ont enthousiasmé public et critique pour une énergie héritée de sa culture tout aussi jazz que

rock et funk. Ainsi, la chaleur de son timbre cuivré se trouve des profondeurs neuves dans des ballades d'une troublante limpidité – *One At A Time* sur une mélodie de Michel Legrand, *Isn't It a Pity* des frères Gershwin, *A Song For You* de Leon Russel, *How Am I To Know*, fameuse adaptation d'un poème de Dorothy Parker chantée par Frank Sinatra ou Billie Holiday avant Shirley Horn. Comme pour avertir l'interprète, les paroles de *Nice'n'Easy* disent *"To rush would be a crime"*...

Il ne s'est pas agi d'aller au plus facile ou de recopier le *best of*. Lente sélection des titres avec le producteur Jean-Philippe Allard, qui connaissait bien Shirley Horn, puisqu'il a produit ses albums *Lovin' You* et *Jazz 'Round Midnight*. Puis Térez a pratiqué un des usages les plus spectaculaires du jazz : "Nous avons enregistré en trois jours, ce que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Pour mes précédents albums, je connaissais mes musiciens depuis longtemps et nous préparions tout à l'avance. Là, j'ai rencontré la plupart des musiciens le premier jour au studio."

Mais quel casting ! D'abord, Steve Williams, qui fut pendant vingt-sept ans le batteur de Shirley Horn. Il apporte sa connaissance experte du répertoire, une compréhension intime de chaque titre... et beaucoup de conversations avec Térez. "C'était très important qu'il me raconte beaucoup d'histoires sur Shirley Horn. Je ne la connaissais pas personnellement : je l'ai vue deux fois en spectacle mais ne l'ai jamais rencontrée. Steve Williams a apporté son spirit au projet."

Aux arrangements et au piano, Gil Golstein, et Rufus Reid à la contrebasse, Ernie Watts au saxophone, Roy Hargrove à la trompette, Jay Newland et Jean-Philippe Allard à la

production, dans un petit studio à l'écart de tout, dans le Connecticut. "Tout était en place pour que ça fonctionne à merveille", résume Térez, qui va aussi tenir la guitare sur quelques chansons.

Elle travaille chaque chanson avec Gil Goldstein. "Nous la jouions une fois, tous les deux, pendant que les autres prenaient quelques notes sur leurs partitions. Et nous enregistrions tous ensemble. Trois prises au maximum, avec beaucoup de chansons bonnes dès la première prise. Pendant les trois jours de studio, quelque chose est survenu – une alchimie." Et Térez a osé un *Just In Time* à la ferveur volontiers enflammée, ou une version bilingue de *L'Hymne à l'amour*. "Shirley Horn le chantait d'un bout à l'autre en anglais, ainsi que je l'avais entendu au Village Vanguard il y a des années. J'aime la façon dont elle commençait la chanson, mais je suis francophone et j'ai aussi beaucoup d'admiration pour Piaf. Alors il fallait que je la finisse en français." Elle commence donc la mélodie sublime de Marguerite Monnot par le texte de Geoffrey Parsons, *If You Love Me*, pour revenir au texte écrit par Édith Piaf. Mais jamais on n'a entendu une interprète de langue française parvenir à autant d'émotion sans suivre la Môme dans le pathétique outré. Ce n'est pas par la rugosité des mots mais par le velours de la voix qu'elle fait surgir à la fois la passion amoureuse et le drame, l'ivresse d'aimer et le *fatum* tragique. Comme si, sans jamais se départir de sa faconde, de sa sensualité ou de sa gouaille, Térez Montcalm avait percé tous les secrets de classe, d'élégance et de précision de Shirley Horn – à la fois la dureté de l'encre de Chine et toutes les nuances de l'aquarelle.

Bertrand Dicale

HERE'S TO YOU

It's never an accident when a singer records an album in tribute to another singer. It never goes, either, without its share of doubts. If Térez Montcalm decided to make *Here's To You – Songs For Shirley Horn*, it is obviously because Horn is, as she says, her "all-time favorite singer". Undoubtedly too, "paying her homage is not an easy task, as she is the only one able to do what she does".

Shirley Horn indeed holds a peculiar place in the pantheon of jazz singers. She never yearned for success or played on the cliché of misfortune turned into songs. But has there ever been another singer boasting such influence and popularity with a mere two-octave range? A virtuoso pianist, unmatched accompanist (accompanying herself, which is even more mind-blowing), endowed with extraordinary intuition when she prepared her repertoire, Shirley Horn mesmerized her peers in numerous ways.

Her mastery of ballads is what fascinates Térez Montcalm the most: "She was the only one able to sing such slow ballads, give them such a laid-back tempo, slowing the swing down this way."

A real challenge for Térez Montcalm, whose two first albums (*Voodoo* in 2007 and *Connection* in 2009) thrilled the audience and the critics with the raw energy inherited

from her jazz, rock and funk influences. The warmth of her resonant voice finds new depth in these ballads of a troubling clarity – *One At A Time* on a melody of Michel Legrand, *Isn't It a Pity* by the Gershwin brothers, *A Song For You* by Leon Russel, and *How Am I To Know*, famous adaptation of a poem written by Dorothy Parker and sung by Frank Sinatra and Billie Holiday before Shirley Horn. Seemingly warning the performer, the lyrics of *Nice'n'Easy* go: *"To rush would be a crime"*...

It wasn't just about picking the easiest songs or compiling the "best of". The tracks were carefully selected with producer Jean-Philippe Allard, who knew Shirley Horn fairly well, having produced her albums *Lovin' You* and *Jazz 'Round Midnight*. Térez then observed one of the most spectacular traditions of jazz music: "We recorded the album in three days, something I had never done before. With my previous albums, I'd known my musicians for a long time and we had been preparing everything well in advance. This time, I met most of the musicians on the first session day."

But what a casting! First off, the album features Steve Williams, who was Shirley Horn's drummer for twenty-seven years. He brought his extensive knowledge of the repertoire, an intimate understanding of every song... and numerous conversations with Térez. "It was very important that he told me stories about Shirley Horn. I did not know Horn personally: I saw her perform twice but I'd never met her. Steve Williams brought her spirit to the project."

Working on the arrangements and playing the piano is Gil Goldstein, Rufus Reid on the double bass, Ernie Watts on the saxophone, Roy Hargrove on the trumpet. Jay Newland and

Jean-Philippe Allard produced the album in a small isolated studio in Connecticut. "Everything was in its right place and worked out perfectly", sums up Térez, who also plays the guitar on a few songs.

She practiced each song with Gil Goldstein. "We played it once, just the two of us, while the others were taking notes on their scores. We then recorded it together. Three takes at most, and many songs were good by the first one. During the three days of recording, something came up – a sort of alchemy." Térez dared singing *Just In Time*, a song with passionate fervor, and a bilingual version of *L'Hymne à l'amour*. "Shirley Horn sang the whole song in English, as I'd heard at the Village Vanguard years ago. I liked the way she began the song, but I'm a French speaker who much admires Édith Piaf. So I had to finish it in French." Therefore, she begins singing Marguerite Monnot's sublime melody with Geoffrey Parsons' lyrics, *If You Love Me*, then carries on with the lyrics written by Piaf. But we had never heard a French-speaking singer convey such emotion without imitating Piaf's extravagant pathos. She displays passion and drama, the exhilaration of love and tragic *fatum*, not with the roughness of words, but with her velvety voice. As if, never losing her loquacity, her sensuality and cheek, Térez Montcalm had uncovered Shirley Horn's secrets for class, elegance and precision – the hardness of Indian ink with all shades of watercolor.

Bertrand Dicale

Montréal, le 21 avril 2011.

Je dédie cet album à Shirley Horn, qui m'inspire depuis que j'ai acheté son album "Travellin' lights" à 17 ans et qui ne m'a jamais quitté. Merci Shirley.
Ce projet est venu d'une idée de Jean-Philippe Allard qui m'a fait un énorme cadeau et surtout confiance en me proposant de poser ma guitare et ma voix sur ces magnifiques chansons.
Merci infiniment Jean-Philippe, ce que tu as fait pour moi me touche beaucoup.
Merci également pour avoir su m'entourer de musiciens aussi généreux et talentueux que Rufus Reid, Gil Goldstein, Ernie Watts, Roy Hargrove, et merci à vous les amis pour m'avoir accueillie dans votre famille musicale avec autant de gentillesse et de simplicité.
Cet enregistrement a été, grâce à vous, un vrai moment de bonheur.
Un merci très spécial à Steve Williams pour m'avoir laissée partager son histoire de 27 ans avec Shirley Horn, pour son jeu toujours juste et surprenant et pour me faire encore confiance aujourd'hui en acceptant de me suivre sur scène.
Merci à Jay Newland qui a réussi à graver la magie du studio sur un album, et ce, sans que l'on s'en rende compte, comme dans un rêve... Je veux recommencer !
Merci à Frank du Studio Carriage House dans le Connecticut où sont nées les premières notes de cet album un beau matin de l'automne 2010.
Merci à vous tous chez Universal Music Classics & Jazz France, Yann Ollivier qui me suit depuis très longtemps, Isabelle, Alexandra, François, merci d'être encore à mes cotés.
Merci à Reno di Matteo, et Anteprima pour que ce projet vive sur scène - là ou je suis la plus heureuse ! - encore et encore...
Merci à ma nouvelle équipe canadienne, Randy Lennox, Sébastien Nasra et Nathalie Bourget.
Un grand merci évidemment aussi aux talentueux musiciens qui m'accompagnent au Canada et en France, ingénieurs du son et régisseurs, j'ai très hâte de vous retrouver "on the road again" !
Merci à Sophie et Patrick, car c'est grâce à eux, qui sont dans l'ombre, que je suis si belle dans la lumière !
Merci à ma famille, qui me soutient depuis toujours et à mes amis qui se reconnaitront et qui gèrent tout pour moi pendant mes longues absences !
Merci enfin à ma manageuse, Véronique Marie-Croisile, la plus dévouée, passionnée, réaliste, équilibrée, sans toi je ne serais pas là...
Des gros bisous à Ponpon et Poupée, mes amours ! Je reviens vite !
Et merci à vous tous qui me lisez présentement, Shirley Horn disait modestement que les chanteuses ne sont que des passeuses de chansons.
Elles sont à vous maintenant, j'espère qu'elles vous plairont, c'est là toute mon ambition.

Térez

Montreal, on April 21 2011,

This album is dedicated to Shirley Horn, who has been an inspiration to me since I bought her album "Travellin' lights", back when I was 17, and who never left me. Thank you Shirley.
This project originated from an idea by Jean-Philippe Allard, who gave me this great gift and trusted me with these beautiful songs to sing and play the guitar. Thank you Jean-Philippe, what you have done for me means a lot.
Thank you too for surrounding me with such generous and talented musicians as Rufus Reid, Gil Goldstein, Ernie Watts and Roy Hargrove, and thank you friends for receiving me in your musical family with such kindness and simplicity.
This recording was, thanks to you, a great moment of happiness.
A very special thanks goes out to Steve Williams for letting me share his 27-year past with Shirley Horn, for his playing, always accurate and surprising, and for trusting me all the way up to the stage.
Thanks to Jay Newland who managed to print the magic on a CD, without us noticing, just like in a dream... Let's do this again!
Thanks to Frank from the Carriage House Studios in Connecticut, where the first notes of this album were born on a beautiful morning in fall 2010...
Thanks to everyone at Universal Music Classics & Jazz France: Yann Ollivier who has been following me for a very long time, Isabelle, Alexandra, François, thanks for remaining by my side.
Thanks to Reno di Matteo and Anteprima for taking this project to the stage – where I'm the happiest! - over and over again...
Thanks to my new Canadian team, Randy Lennox, Sébastien Nasra and Nathalie Bourget.
A big thanks, obviously, to the talented musicians backing me in Canada and France, to the sound engineers and stage managers, I am very eager to meeting you "on the road again"!
Thanks to Sophie and Patrick. It's because of them, standing in the shade, that I am so beautiful in the spotlight!
Thanks to my family who has been supporting me forever, and to my friends who handle everything for me while I'm gone. You know who you are!
Finally, thanks to my manager, Véronique Marie-Croisile, the most devoted, passionate, realistic, balanced woman. Without you I wouldn't be here...
Big kisses to Ponpon and Poupée, my loves! I'll be back soon!
And thanks to everyone reading me right now. Shirley modestly said that singers did nothing but pass on songs.
They are yours now, and I hope you will enjoy them. That was my whole purpose.

Térez

ERNIE WATTS STEVE WILLIAMS TÉREZ MONTCALM GIL GOLDSTEIN RUFUS REID

Musiciens / *Musicians:*
TÉREZ MONTCALM, voix, guitare / *vocals, guitar* (2, 3, 4, 8, 10)
GIL GOLDSTEIN, piano
RUFUS REID, basse / *bass*
STEVE WILLIAMS, batterie / *drums*
ERNIE WATTS, tenor saxophone (1, 3, 7, 12)
ROY HARGROVE, trompette / *trumpet* (5, 6)

Réalisé par / *Produced by* Jean-Philippe Allard et / *and* Jay Newland
Enregistré du 11 au 13 novembre 2010 aux Studios Carriage House, CT, USA /
Recorded on November 11, 12 & 13, 2010 at Studios Carriage House, CT, USA
Ingénieur du son & Mix / *Engineered and mixed by* Jay Newland
Assisté de / *Assistant Engineer:* Brendan Maldoway
Responsable de la production / *Production Manager:* Farida Bachir
Coordination de la production / *Project Coordinator:* Joe d'Ambrosio at JD Management, NY. USA
Masterisé par / *Mastered by* Mark Wilder

Enregistrements additionnels au Studio Acousti, Paris, le 19 novembre 2010
Additional recordings at Studio Acousti, Paris, on November 19th 2010
Ingénieur du son / *Engineer:* Didier Pouytesseau

Roy Hargrove apparaît avec l'autorisation de Groovin' high / Emarcy
Roy Hargrove appears courtesy of Groovin'high / Emarcy

Traductions anglaises / *English translations:* Charles Robert
Prepared for release : Alexandra Bannelier assistée de / *assisted by* Cyril Foucault

Photos : Jimmy Katz (cover & page 2) / Laurence Labat (pages 4, 11, 16)
Photo musiciens / *musicians*: Farida Bachir

MANAGEMENT
Véronique Marie-Croisile pour Side-street Music and co
vero@sidestreet-music.com

www.terez-montcalm.com